

Annlor Codina

Sélection de travaux

12/2014

J'ai entrepris des études artistiques à 25 ans après avoir expérimenté divers modes de vie alternatifs. J'ai longuement vécu en camion, éprouvant la ville comme un terrain de jeu, choisissant le décor de mon quotidien à chaque nouveau stationnement et paramétrant la suite des aventures au fil des rencontres ou des différents aléas inhérents à ce choix de vie.
Cette manière d'habiter le monde a insufflé à mes propositions artistiques un goût pour le mouvement, le non définitif et toutes les possibilités de mutations, de surprises, de réversibilité qu'il contient.

Ce choix de vie puise ses ressources dans l'ingéniosité théorisée par Michel de Certeau dans *L'invention du quotidien*, le partage des connaissance et la philosophie Do it yourself ("fais le toi-même"). Cette expression traditionnellement associée à la débrouillardise et au bricolage, s'est beaucoup développée ces dernières années avec les nouvelles technologies ; les différentes ressources disponibles sur internet : du tutoriel à wikipédia ; l'émergence de lieux comme les fab-lab ou les hackerspaces qui proposent un échange de ressources ou de collaborations autour de savoir-faire parfois complexes ; le développement des logiciels libres et du matériel open source,
Ma manière de faire s'appuie depuis peu sur l'approfondissement des pratiques open source pour la multitude de potentialités techniques et artistiques qu'elles permettent ainsi que pour leurs capacités à inventer de nouveaux modèles économiques participatifs et solidaires où les connaissances de chacun sont valorisées pour réaliser ensemble.

Mon travail sonde et digère les différentes formes, les typologies variées de la violence.
Je m'empare d'archétypes tels que les armes, les munitions ou les objets liés à la sécurité et court-circuite leur fonction initiale. J' élabore des tactiques de résistance poétique pour désamorcer le potentiel agressif de représentations violentes en les déplaçant vers d'autres territoires plus ludiques ou festifs. (*Target, Fireworks, Bootleg, Les Choraleurs*).
U.T.G filme la violence ordinaire qui se niche au creux des relations sociales conflictuelles et propose au visiteur d'expérimenter seul les entrailles d'un rapport de force. *Stochastic* transforme la violence économique qui contraint par souci de rentabilité en une chorégraphie dérégulative illimitée, *Cryptogame* offre une visibilité aux maisons expulsées de leurs habitants.

J'explore les relations conflictuelles et ses diverses modulations en élaborant des installations interactives où différents éléments cohabitent, s'opposent, s'interpénètrent ou dialoguent.
Pour ces installations, j'élabore des systèmes où sont volontairement incluent des paramètres aléatoires afin de perdre la maîtrise du résultat final et offrir à l'installation la possibilité d'une indépendance relative : une certaine autonomie de développement.

Ma démarche questionne également le rapport du spectateur à l'art en lui offrant la possibilité de vivre une expérience, d'interagir avec les oeuvres en choisissant de quelle façon il veut entrer en relation avec le dispositif artistique à sa disposition. (*Salle de bal, Stochastic*)

Mes pièces démontent et remontent la réalité pour ausculter la mécanique du rapport de force et proposer une alternative mouvante en se jouant de la violence ambiante.

Cryptogame

Installation sauvage, dimensions variables.
Depuis 2011.
Blanc de meudon.

La ville devient terrain de jeu que je parcours à l'affût de ses mutations, à la recherche de maisons murées, vidées de leurs habitants expulsés.
Je repeins les parpaings des fenêtres condamnées en utilisant un rideau de dentelle comme pochoir et du blanc de meudon.
Ces "peintures" in situ, mise en scène infime du réel, offrent aux maisons murées une nouvelle visibilité en leur insufflant un semblant de vie et questionnent les enjeux urbanistiques à l'oeuvre dans nos cités.

Photo du dispositif permettant de transporter le matériel nécessaire pour réaliser Cryptogame
Ci-contre détail de Cryptogame, 6 rue Adolphe Coll, Toulouse.

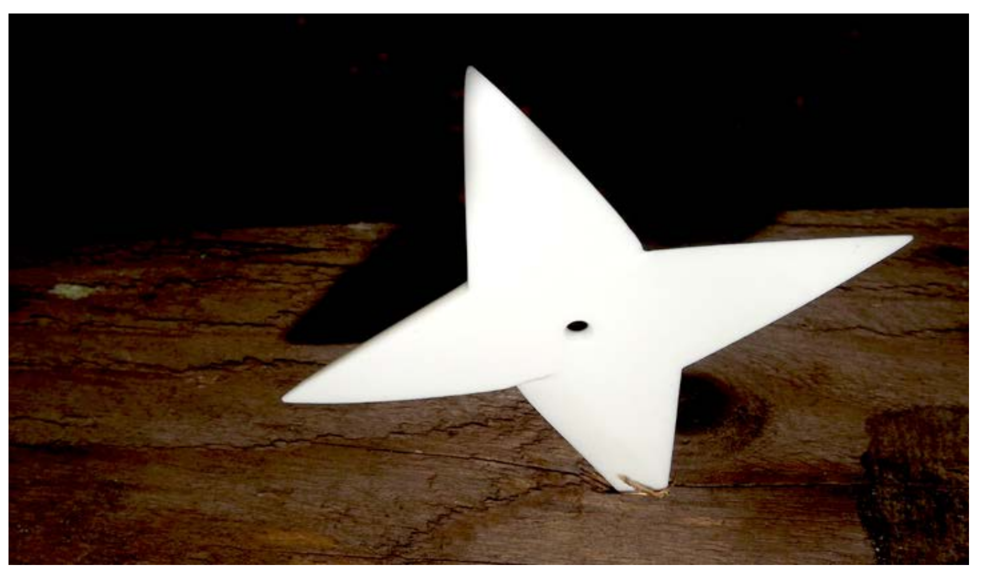

6 rue Adolphe Coll, Toulouse
104 rue arago, Bordeaux
52 rue Camille Sauvageau, Bordeaux.
35 rue des Douves, Bordeaux.
2 rue Adrien Legendre, Toulouse

F(l)ight

Série d'armes en porcelaine, dimensions variables,
2012-2013
Bois, porcelaine émaillée.
Produit avec le soutien de l'ESAP.

F(l)ight est une édition de shuriken en porcelaine. Cette arme traditionnelle japonaise de lancer perd ici son caractère menaçant pour devenir un objet délicat à usage unique, sans garantie de performance.

Vues de l'exposition tout doit disparaître, Omnibus, Tarbes
Ci-contre vue de l'exposition Esteu Aqui-Vous êtes ici, Château-Palais, La bisbal d'Emporda.

Swing

Installation modulable, dimensions variables.
2011.
Argile super-manga, craie, boucle vidéo et sonore
Production Résidence Artelineha.

La forme de Swing est extraite de ma collection iconographique autour des méthodes répressives utilisées pour réfréner les mouvements sociaux qui soulevait l'Espagne en 2011. Une matraque télescopique agrandie et segmentée en quatre modules pour devenir un jeu de construction / déconstruction aux agencements multiples. Ces quatre éléments se déploient, s'emboîtent ou se superposent, reposant sur un dessin à la craie des diverses combinaisons possibles. A proximité, une animation vidéo diffusée sur un lecteur dvd portable, propose une multitude de positions, sur une mélodie de Bach *La Suite Française n°3,* issue du jeu Tétris : de l'objet déstructuré, recomposé à l'empilement précaire.

Vues de l'exposition Retour sur résidence, Artelineha, Congénies.

Être bête

Sculpture évolutive, actuellement 200cm x 70cm,
Depuis 2006.
Poils de chien, fil beige.

Être bête invente un protocole de co-réalisation et délègue à un événement non-maîtrisable (la mort de mes chiens) le choix de sa forme définitive.
Au fur et à mesure du brossage de mes chiens, je roule leurs poils en boules pour les coudre les unes aux autres. Cette sculpture-recouvrement est une tentative fusionnelle de métamorphose impossible, une volonté effrénée de faire corps avec ma meute.
Cette mue à enfiler interroge la possibilité d'une humanité-animale et notre capacité à faire confiance ou à museler notre nature instinctuelle.

être bête, novembre 2014

Les mutilés

Sculpture aléatoire, environ 3,5 cm x 3,5 cm.
2007.
Porcelaine, émail doré.

Série de soldats en porcelaine réalisée à partir de jouets en plastique moulé. La non-maîtrise du processus de moulage génère déchirures, mutilations, cicatrices aléatoires. Le ratage est souligné par l'émail doré.

Barricade

Sculpture praticable, 130cm X 170cm environ.
2014.
Cartouches explosées, filets d'échafaudage cousus
aux serre-flex.

Cette sculpture praticable s'inspire de la forme des poufs-matelas appelés «fat boy» invitant à la lecture détendue voire au repos, disposés à divers endroits du Centre de Ressources des Langues.
Les traditionnelles micro-billes de polystyrène sont ici remplacées par des cartouches de chasse explosées qui épousent la forme de votre morphologie pour votre plus grand confort ou presque.
Ces barricades installées au sein de l'université, dans le secteur des guides de voyage, évoquent l'actualité géo-politique mondiale et sollicitent notre vigilance face à la restriction permanente de nos libertés.

Vues de l'exposition Art-Folie-Modernité, Centre de Ressources des Langues, Université Jean Jaurés , Toulouse

Firework

Sculpture programmable, dimensions variables.
2010.
Cartouches de chasse explosées, guirlandes à led programmable

Les cartouches de chasse possèdent une diversité inouïe de couleurs et de logos. Ce matériau disponible en quantité et gratuitement est souvent utilisé dans ma production artistique. Après avoir récolté des centaines de sacs poubelle auprès des ball-trap de la région, je trie patiemment les cartouches en fonction de leurs nuances.
Fireworks apprivoise la violence contenue dans les munitions pour en proposer un usage festif.

Vue de l'exposition Tout doit disparaître, Omnibus, Tarbes
Ci-contre vue de l'exposition L'arrière du garage, PPCM, galerie Artelineha, Nîmes

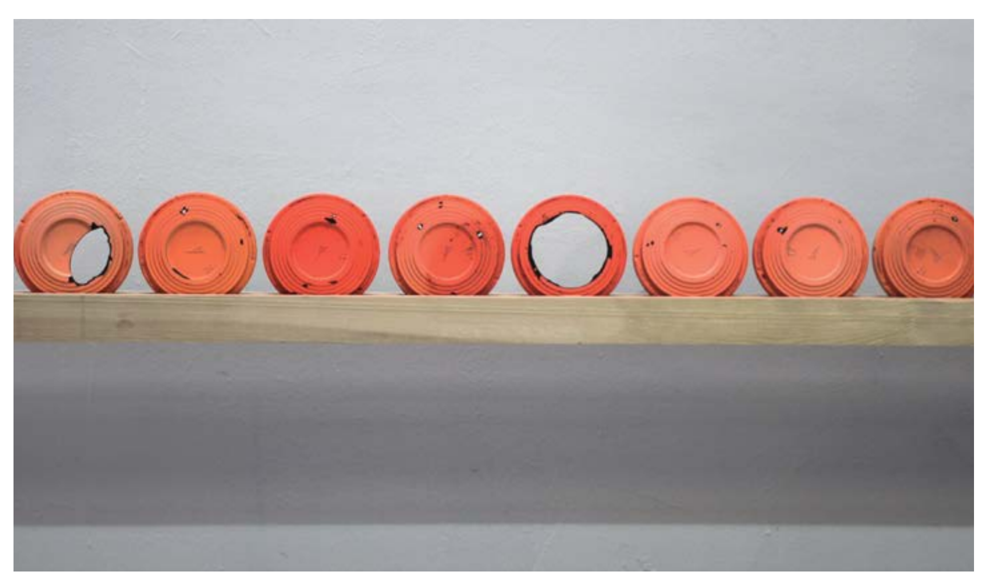
Dead on target

Peinture, diamètre 126 cm.
2013.
Cartouches de chasse explosées collées sur du bois

Target utilise la cartouche de chasse comme un pixel coloré en 3D, communément appelé voxel, pour peindre une cible à partir de projectiles explosés.

Ci-contre vue de l'exposition Dérégulation Chorégraphique, médiathèque d'Argelès-sur-mer
Ci-dessus et page suivante vue de l'exposition En attendant hier, Château de Monbazillac

Survivors

Sculpture collectée, 0,15 x 4 mètres.
2014.
Plateaux de ball trap touchés par balles, bois.

Survivors présente une collection de cibles prélevées sur des terrains de ball trap.
Ces plateaux survivants, blessés par balle à divers degrés mais non éclatés sont recouverts de peinture biodégradable. Leur couleur évolue d'orange vif à blanc au fur et à mesure de leur exposition à la lumière, sur le champ de bataille ou dans l'espace d'exposition. La matière à l'épreuve des balles.

Les choraleurs

Sculpture sonore, dimensions variables.
2010.
Grenouilles déco-sécuritaires équipées d'un détecteur de présence, pelouse synthétique, bois.
Production esbama.

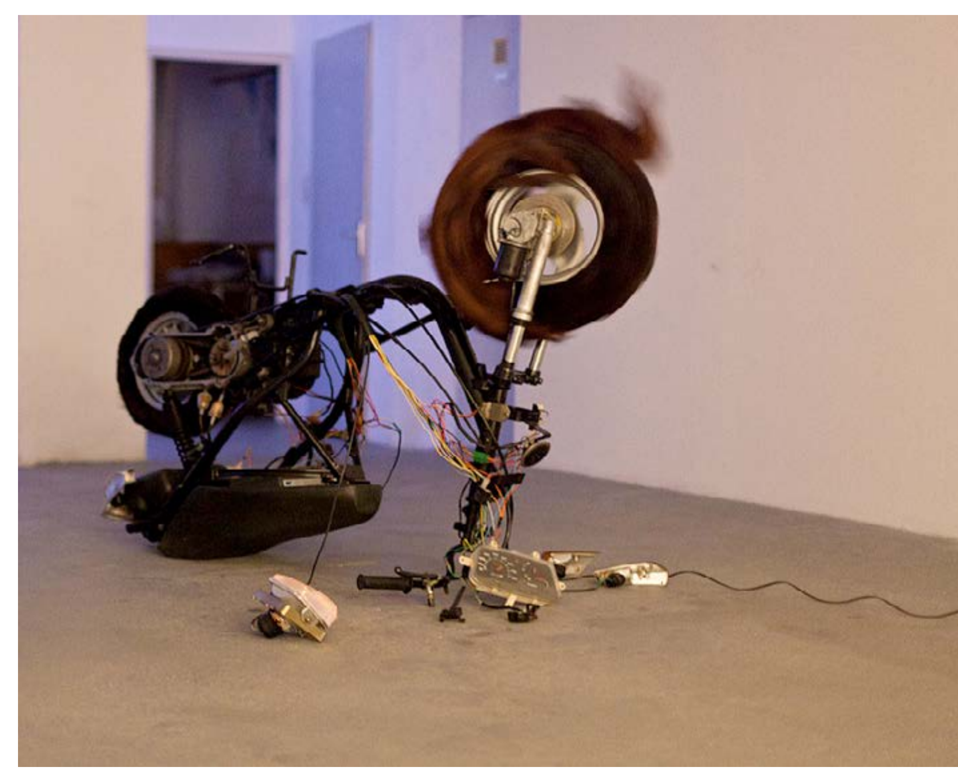
Les choraleurs vous gratifient à chaque passage d'une coassante cacophonie. Cette installation à l'interactivité volontairement low-tech est activée par les mouvements des spectateurs.

Ci-contre vue de l'exposition Espacées, Château d'Avignon - Saintes Maries de la Mer

Sauvagerie Domestique

Installation, dimensions variables, 2008.
Scooter désossé, écharpe en renard, moteur rotatif, programmateur, phare, clignotants, batterie 12 volts.

Sauvagerie domestique télescope l'esthétique squelettique d'un scooter volé à celle d'une écharpe animale. La roue du scooter est animée de mouvements convulsifs. Par saccade, une machinerie sauvage s'agite brusquement dans une course discontinue et sans but. Une carcasse de bête folle à l'errance déréglée.

Vues de l'exposition L'arrière du garage, PPCM/Artelineha, Nîmes.

Bootleg

Installation, dimensions et durée variables
2010-2013.
Structure en bois contenant un sound system, balles de 22 long rifle vides et pleines, vinyl, plaque d'acier.

"La musique est un compromis, voire même une méditation, entre la monotonie et le chaos."
Lejaren Hiller

Issue du mouvement free-party j'ai conçu *Bootleg* comme un sound-system mobile et low-tech. La structure en bois équipée de roulettes contient le dispositif sonore : amplificateur, haut parleur, table de mixage et micro-piezo, sur lequel est juché une platine vinyle surmontée d'un tas de douilles de balles 22 long rifle.
Le titre de cette sculpture sonore à recharger fait référence à un genre musical hybride qui s'empare de la musique d'un titre existant pour le mixer avec la partie vocale d'un autre. Ici, les douilles de balles se superposent, modifient ou font dérailler la composition rigoureuse des *Variations Goldberg* de Bach.
Le set construit à partir des deux mêmes éléments, possède une multitude d'arrangements possibles. Les spectateurs sont invités à recharger le dispositif à leur guise.

Vues de l'exposition Dérégulation Chorégraphique, médiathèque d'Argelés-sur-mer

Salle de bal

Installation, dimensions variables, 2010.
Métal brut, tasseaux, cornières, *Bootleg.*

Pour *Salle de bal*, le principe inhérent à *Bootleg* déborde et envahit le lieu. La déambulation des spectateurs entre alors en résonance avec le processus compositionnel. Le sol recouvert de métal devient une zone d'altération potentielle où les visiteurs sont conviés à faire dérailler le système.

Vues de l'exposition Dérapage Contrôlé, Omnibus, Tarbes

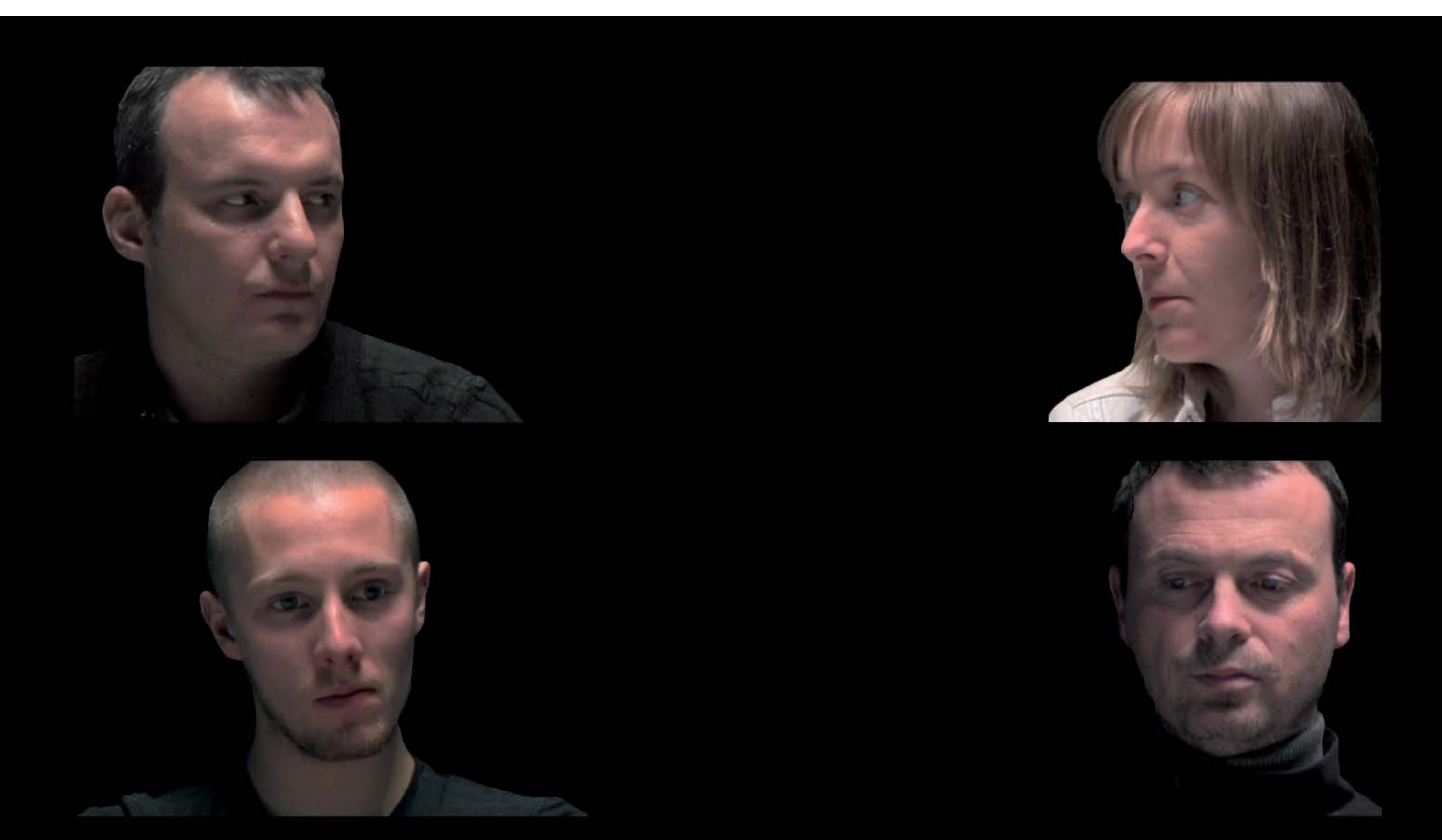

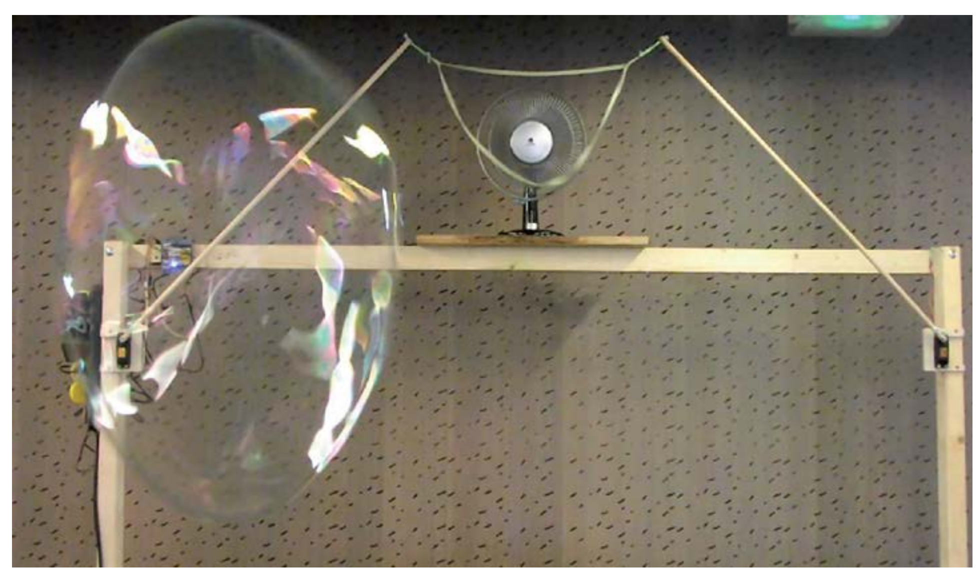
U.T.G

Installation vidéo à expérimenter seul en pénétrant à l'intérieur d'un espace clos de 4 m², 2012.
4 vidéos montées en boucle et non synchronisées les unes aux autres, 4 écrans multimédia, 4 clés USB, structure en bois.
Produit avec le soutien du CROUS

U.T.G. propose au visiteur de pénétrer au coeur de quatre regards croisés, énigmatiques et suspicieux sans réellement pouvoir définir ce qui se joue. L'espace volontairement étroit devient les entrailles d'une mécanique du rapport de force.
Le titre de cette installation vidéo à expérimenter seul se compose de trois intiales : *U.T.G*, pour Under The Gun, désigne une position de poker peu confortable.

Photogramme extrait de l'installation U.T.G
Ci-contre détourage de l installation U.T.G issu de l exposition entre Chien et loup, Espace o25rjj, Loupian

Stochastic

Installation interactive interprétant en direct les variations boursières, dimensions variables, 2013-2014.
Cours mondial du pétrole et du blé, du bitcoin et du sucre. Moyenne des cours de l'armement et de la pharmacie récupérées via un Raspberry pi, structures mobiles en bois, cartes Arduino, servo-moteurs, ventilateurs, bulleurs, bulles de savon, moquette.
Produit avec le soutien des amis de cinémaginaire, de Snootlab et d'Ekito

Stochastic est une installation interactive qui se nourrit et interprète en direct des données virtuelles : les fluctuations boursières pour générer une chorégraphie mécanique de bulles de savon.
Cinq machines génératrices de bulles sont connectées à la bourse pour modeler des bulles de tailles et de formes différentes au gré de l'inflation et déflation boursière. Chaque machine interprète les variations d'un secteur d'activité spécifique : le cours mondial du blé, du pétrole, du sucre, du bitcoin, de l'armement. et de la pharmacie.
Les données sont prélevées sur internet et converties pour moduler le temps que la corde reste devant le ventilateur (entre 1 et 6 secondes).
Les bulles dansent, se frôlent, se percutent, se fusionnent, s'agrègent ou s'évitent. L' univers hermétique des graphiques boursiers est traduit en une représentation tangible et expérimentable pour donner à voir un état du monde. Le cash-flow, littéralement flux de trésorerie, devient un ballet poétique à combinaison multiple.
Inspirée par l'esthétique open source et l'économie participative; réalisée sous licence créative commons BY-NC-SA, les machines composant Stochastic sont aisément reproductibles. Une documentation compilant côtes et plans, mode d'emploi, schémas des shield arduino, programmes informatiques et recette du liquide à bulles est à la disposition des visiteurs lors de l exposition.

Vue de l'exposition Dérégulation Chorégraphique, médiathèque d'Argelès-sur-mer
Ci-contre vues de l'exposition À propos du fond de l'air, maison Salvan, Labège

Pour réaliser
STOCHASTIC
sous licence C.C:BY-NC-SD
annlorcodina.com

Annlor Codina

Née en 1979. Vit et travaille à Toulouse
MDA en cours d'attribution
N° Siret : 538 719 410 00010
annlorcodina@gmail.com

Expositions

2014 **We traders, sous la crise la ville**
En partenariat avec le goethe institut
Centre méridional de l'architecture, Toulouse
Art-Folie-Modernité
Centre de ressources des langues
Université Jean Jaurés 2, Toulouse
À propos du fond de l'air
Maison Salvan, Labège
If mag fête ses 5 ans : miracle
Brigade A4, If magazine, Toulouse
Toulouse Hacker Space Factory
Mix art Myrys, Toulouse
En attendant hier
Collectif La Mobylette, Château de Monbazillac
Reliance ou Achille et la tortue
Espace culturel F. Pouillon, Faculté des sciences, Marseille

2013 **Dérégulation chorégraphique**, exposition individuelle
Médiathèque, Argelès-sur-mer
Esteu aqui-Vous êtes ici
Château-Palais, La bisbal, Espagne

2012 **Du quotidien à l'art, de l'art au quotidien**, exposition individuelle
Collège Voltaire, Remoulins
Entre chien et loup
L'espace o25rjj, 25 rue Jean Jaurès, Loupian
Art Vidéo n°2
L'espace o25rjj, 25 rue Jean Jaurès, Loupian
Arts at home
Galerie l'Atelier du midi, 1 rue du Sauvage, Arles

2011 **Retour sur résidence**
Galerie Artelinea, Congénies
Dérapage contrôlé
Galerie Omnibus, 29 avenue Bertrand Barère, Tarbes

2010 **Déballage de Noël**
Galerie Omnibus, 29 avenue Bertrand Barère, Tarbes
L'arrière du garage, exposition individuelle
PPCM, Galerie Artelineha, Nîmes
Espacées
Château d'Avignon - Saintes Maries de la Mer

2009 **Première pierre**
Centre d'art contemporain La Panacée - Cité d'artistes, Montpellier
3 soirées chez andréa
Commissariat Julia Garbuzova, Galerie Saint Ravy, place Saint Ravy, Montpellier

2008 **Festival Les promenades**
Mas-Dieu, Montarneau,

2007 **schift(e)scape**
Galerie de l' ESBAMA, Montpellier
La caisse à céramique
Musée Calbet, 15, rue Jean de Comère, Grisolles
Champs et contre-champs
Abbaye, Saint Sever

Résidence, Conférence, Workshop

2014 **Workshop amélioration de la recette bulles de savon** avec des étudiants en chimie
Faculté des sciences, Marseillle
Conférence autour du projet *Stochastic*, Faculté des sciences, Marseille

2012 **Résidence Artistes au collège**, Collège Voltaire, Remoulins

2011 **Résidence Artelinea,** Congénies

2007 **Résidence La bisbal,** Espagne

Bourse, Prix

2014 **Aide individuelle à la création,** DRAC Midi Pyrénées
Prix du jury Défi Data+, Rennes

2010 **Culture-Actions** (CROUS), Montpellier

Éditions, Médias

2014 **Magazine Parcours des arts n°40,** Nouvelle génération d'artistes, p13
Clutch #23, À propos du fond de l'air - Traders fou, p28
Interview radio FMR, À propos du fond de l'air
Process, vidéo en cours de réalisation
Production Adresses en vue, sur une invitation de Catherine Guilbot : *La collection à suivre...*

2011 **Catalogue Dérapage contrôlé**
Galerie Omnibus, Tarbes
Carte postale Swing
Résidence Artelinea, Congénies

Création d'un lieu d'exposition temporaire, commissariat

2010 **Zone de turbulences**, exposition Pavillon meublé,
21 rue Salomon Reinach, Nîmes

Formation

2010 DNSEP École supérieure des beaux arts de Montpellier
2008 DNAP École supérieure des beaux arts de Tarbes

